

СОДЕРЖАНИЕ

НАПИСАЛ КРИС ЧАТТЕРТОН

ПРЕДИСЛОВИЕ

4

ВВЕДЕНИЕ

6

ОПРЕДЕЛЯЕМ ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ

8

СОЗДАЕМ ИЛЛЮСТРАЦИИ ПОД ПОВЕСТВОВАНИЕ

14

ИСКУССТВО ПОВЕСТВОВАНИЯ

22

УВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

28

РАБОТА СО СЛОВАМИ

32

ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ КНИГ КАК ПРОФЕССИЯ

36

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

46

АВТОР ТЕКСТА И ИЛЛЮСТРАЦИЙ РУТ ХЭММОНД

**ПРИМЕРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ ДЕТСКИХ КНИГ** 50
АВТОР ТЕКСТОВ ТРЕГ ДОББИНС

Собака, кошка и лягушка (для детей от 0 до 2 лет) 52
ХУДОЖНИК КРИС РАМОС

Это я (для детей от 2 до 4 лет) 78
ХУДОЖНИК ДАПО АДЕОЛА

Капитан Кошка и щенята-пираты (для детей от 2 до 4 лет) 102
ХУДОЖНИК СИРША ЛУ

Клякса! (для детей от 4 до 6 лет) 130
ХУДОЖНИК ДОМ «НЕРЯХА» МЁРФИ

Рыбка по имени Фред (для детей от 4 до 6 лет) 156
ХУДОЖНИК ЛАУРА ПРОЙЕТТИ

Малыш Супервитами́н (для детей от 6 до 8 лет) 184
ХУДОЖНИК ОРЕЛЬЕН ТАЛЬВАН

Флоренс — говорящая морковь (для детей от 6 до 8 лет) 212
ХУДОЖНИК КАЙЛ БЕКЕТТ

Я не древолаз (для детей от 6 до 8 лет) 236
ХУДОЖНИК КЕЙТ ПЕЛЛЕРИН «ПУПИКЕТ»

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 262

ПРЕДИСЛОВИЕ

После окончания факультета графического дизайнера я некоторое время занимался рекламой. Детские иллюстрированные книги я заново открыл для себя, когда зашел в книжный магазин поискать кое-какие материалы для анимационного проекта, над которым в ту пору работал. Взглянув на стеллажи, битком набитые книгами, я вдруг вспомнил свое детство и все те книжки с картинками, в чтение которых погружался с головой. В тот день во мне что-то перевернулось. Я сменил сферу деятельности и начал иллюстрировать детские книги как фрилансер. С тех пор прошло несколько лет. С моими рисунками издано уже более тридцати книг, две из которых написал я сам. Надеюсь, теперь я кое-что понимаю в создании детских книг. Даю вам честное слово: если иллюстрирование детских книг — новая для вас область или если вы хотите глубже изучить эту тему, тогда книга, которую вы сейчас держите в руках, будет для вас по-настоящему полезной.

Художник, который работает с детскими книгами, должен учитывать множество важных моментов. Если вы еще не пробовали рисовать для детей или вам пока незнакомо именно детское книгоиздание, учиться придется многому — от специальной терминологии до привычки тщательно все планировать, прежде чем коснуться бумаги карандашом. Например, нужно брать в расчет возраст потенциального читателя и его национальные и культурные особенности, тональность повествования и эмоциональную палитру книги. Вам предстоит прорабатывать характеры персонажей, подбирать цвета, делать наброски и макеты. Однако если вы сейчас думаете: «И зачем я в это ввязываюсь?» — пожалуйста, не волнуйтесь. В этой книге разбираются не только все перечисленные выше аспекты, но и многие другие вопросы, а также рассматривается каждый этап творческого процесса создания иллюстрированных книг для детей. Все главы этой книги максимально информативны и выстроены в логической последовательности. На каждой странице вас ждут прекрасные иллюстрации, которые будут вдохновлять вас на пути к новым открытиям.

Наблюдать за тем, как работают коллеги-иллюстраторы, всегда невероятно интересно. В этой книге приведены примеры художественного оформления детских книг, сопровождаемые комментариями авторов иллюстраций. Такой прием позволяет «подсмотреть» за рабочим процессом и особенностями техники не одного, а восьми художников, что действительно очень ценно! Вы узнаете о том, как художники пришли к конкретным решениям и как раскрывали содержание текста с помощью иллюстраций, — это очень полезная информация.

Прочитав эти главы, вы наверняка загоритесь желанием создать свою первую детскую книжку-картинку и захотите опубликовать ее, чтобы поделиться своим творением со всем миром. Эта сторона работы иллюстратора также освещается в книге. Здесь есть главы о маркетинге и о способах самопродвижения, поскольку эти инструменты приобрели огромное значение в эпоху социальных сетей и интернет-присутствия. Как взаимодействовать с издательствами, как заключить договор и получить авторские отчисления, что делать, если издательство вам отказало, и как справиться с творческим кризисом — все это моменты, с которыми вам предстоит столкнуться, и о них тоже рассказывается в книге. Вы найдете на ее страницах все, что нужно знать для успешной работы в сфере иллюстрирования детских книг.

Мне крупно повезло, что, не имея ни профильного образования, ни особых познаний в книжном деле в целом и издании книжек-картинок в частности (я ведь только читал их в детстве!), я состоялся как профессиональный художник-фрилансер. Должен признаться: мне было бы гораздо проще, если бы тогда, в самом начале пути, мне в руки попала такая же книга! Я искренне надеюсь, что это ценное и содержательное издание поможет вам во всем разобраться, станет источником вдохновения и наполнит вас решимостью попробовать себя в качестве иллюстратора детских книг.

Желаю вам удачи! Не сдавайтесь, а главное — получайте удовольствие от процесса.

КРИС ЧАТТЕРТОН

Детский писатель и иллюстратор детских книг
chrishatterton.com

Художник Крис Чаттертон

ВВЕДЕНИЕ

Массовое производство книг с цветными иллюстрациями началось в 20-х годах прошлого века. Распространение грамотности среди населения послужило толчком к возникновению индустрии детской литературы, и за несколько десятков лет она достигла настоящего расцвета. Каждый год в мире публикуется множество прекрасных книг, оформленных в различных стилях и затрагивающих различные темы, — от образовательных научно-популярных изданий до фантастических историй, авторы которых рассуждают о наших реальных проблемах. Такие книги нравятся не только детям, но и взрослым. Книга, которую вы держите в руках, посвящена иллюстрированию изданий для детей в возрасте от 0 до 8 лет. В нашей книге поэтапно разобрана работа художника-иллюстратора и отмечены важные моменты, которые следует учитывать при создании качественной книжки-картинки — такой, которая наверняка порадует и ребенка и взрослого.

Следующие семь глав посвящены тому, как иллюстрировать детские книги и какие стратегии можно при этом использовать, работая в тандеме с писателем, самостоятельно придумывая текст или иллюстрируя готовую историю. Вы узнаете, какие факторы необходимо принимать во внимание и проговаривать с автором текста или издательством, а также из каких этапов состоит процесс подготовки детского иллюстрированного издания, поскольку вам как художнику придется согласовывать договор, обсуждать тематику иллюстраций, их формат и расположение на страницах и презентовать свои идеи оформления издания. Эта книга поможет вам понять, как результаты переговоров с автором или издательством могут повлиять на создаваемые вами иллюстрации и какие еще нюансы следует учесть, чтобы ваши иллюстрации произвели нужное впечатление.

Автор текста и иллюстраций

РУТ ХЭММОНД

Художник-фрилансер
ruthhammondillustration.com

Под чутким руководством своей кошки Рут создает яркие, причудливые иллюстрации для детских изданий и пишет статьи. Рут живет в городе Йорке в Великобритании и в свободное время любит сочинять рассказы.

Эта книга научит вас создавать иллюстрации, отражающие ход повествования, рассказывать историю в картинках, используя для этого основные нарративные техники, удерживать внимание читателя с помощью правильного подбора цветов, понятности иллюстраций и их способности вызвать у читателя эмоциональный отклик, а также оптимального сочетания рисунков и текста. Особый акцент в книге делается на том, насколько важно ориентироваться на целевую аудиторию при создании образов, соответствующих возрасту потенциального читателя. Мы рассмотрим различные пути, которыми можно прийти к карьере иллюстратора книг, — от получения профильного образования в вузе или

подготовки на онлайн-курсах до самостоятельного освоения профессии. В книге вы найдете советы по работе с издательствами и по преодолению возможных технических и юридических сложностей. В главе, посвященной разрешению проблем, говорится о подводных камнях, которые подстерегают художника, и даются рекомендации, как их обойти.

Далее вас ждут восемь историй, на примере которых мы показываем, каким может быть художественное оформление детских книг. Замечательные художники, мастера своего дела, не только проиллюстрировали эти истории, но и дали подробные комментарии, а это бесценная возможность «подсмотреть» за работой художника и узнать, как иллюстрации развивались от первоначального замысла до готового книжного разворота. В конце книги вы найдете перечень основных издательских и художественных терминов с их толкованием — в случае необходимости вы сможете обратиться к этому словарю в любое время.

Мне всегда нравилось рассказывать истории через рисунки, и в восемнадцать лет я решила стать иллюстратором книг для детей. Я получила профильное образование и уже много лет занимаюсь детскими иллюстрациями. Но до сих пор я испытываю огромное удовольствие, создавая красочные, интересные и причудливые иллюстрации для детей и их родителей. Это работа с колоссальной отдачей, и я надеюсь, что следующие главы нашей книги откроют для вас этот волшебный мир и вдохновят вас попробовать себя в качестве иллюстратора детских книг.

В следующих семи главах разбирается весь процесс работы над иллюстрациями — от определения специфики издания, для которого вам заказали иллюстрации, до создания рисунков и публикации книги.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ

Юные читатели — именно о них следует думать при создании детских иллюстраций. Ваши рисунки должны быть убедительными и понятными для каждого ребенка. Дети растут и развиваются очень быстро, они живут в разных странах и в разных условиях, а потому границы понятия «детская литература» существенно расширяются. Исходя из этого, детские книги можно разделить на несколько категорий, причем у каждой категории будут свои характеристики, которые необходимо учитывать при работе над графическими образами.

Одна из важных характеристик — это возраст читателей. Детская литература

обычно разделяется на следующие возрастные категории: для детей от 0 до 2 лет, для детей от 2 до 4 лет, для детей от 4 до 6 лет, для детей от 6 до 8 лет. И хотя интервал между этими категориями составляет всего два года, иллюстрации для каждой группы будут серьезно отличаться, ведь они должны соответствовать интеллектуальному развитию ребенка. Например, в картонных книжках для малышей от 0 до 2 лет почти все место занимают картинки. Совсем иначе выглядит книга для восьмилетнего ребенка, который уже научился читать.

Помимо возраста, следует учитывать то, в каких условиях растут ваши потен-

циальные читатели и что может вызвать у них отклик. Это значит, что иллюстрации должны показывать детей разной расовой принадлежности, разных национальностей, разного телосложения и с разными физическими возможностями. Если вы будете учитывать возраст вашей целевой аудитории и ее принадлежность к этносоциальным группам, вы сможете создавать увлекательные рисунки, в которых дети узнают себя и которые понравятся каждому ребенку.

«ИЛЛЮСТРАЦИИ ДОЛЖНЫ ПОКАЗЫВАТЬ ДЕТЕЙ РАЗНОЙ РАСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, РАЗНОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ И С РАЗНЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ».

Крайне важно учитывать возраст и особенности социального и культурного развития детей, которым предназначена книга.

ВОЗРАСТ ЧИТАТЕЛЯ

Возраст читателя — это важнейшая характеристика вашей целевой аудитории. Чтобы создать интересные и привлекательные рисунки, независимо от того, иллюстрируете вы книгу на заказ или выступаете также автором текста, прежде всего вы должны определить, на читателя какой возрастной группы рассчитана ваша книга.

Поскольку интеллект у детей развивается очень быстро, книги для разных возрастных категорий будут отличаться по целому ряду параметров, в числе которых количество текста и уровень его сложности, используемая цветовая гамма, внешний вид персонажей и степень детализации рисунков.

ДЕТИ ОТ 0 ДО 2 ЛЕТ

- Картонные книжки для малышей. Такие книги родители читают детям вслух.
- Простой текст и рисунки.
- Иллюстрации яркие, привлекающие внимание ребенка. Формы изображаемых объектов простые, цвета насыщенные.
- Персонажи состоят из простых геометрических фигур с минимумом деталей. Обычно в таких книгах изображают маленьких детей или животных.

ДЕТИ ОТ 2 ДО 4 ЛЕТ

- Книжки-картинки для детей дошкольного возраста.
- Текста мало, а сюжет чуть более сложный, чем в книжках для малышей.
- Обычно такие книги взрослый читает ребенку вслух.
- Рисунки становятся более детальными, но при этом остаются интересными и привлекательными для ребенка. Цвет часто передает тональность и настроение повествования.
- Персонажи — и дети, и животные. У детей на картинках большие головы, а туловища меньше относительно головы, но крупнее, чем у персонажей картонных книжек. Конечности и черты лица пропорциональны.

ДЕТИ ОТ 4 ДО 6 ЛЕТ

- Книжки-картинки с текстом среднего уровня сложности и более интересным сюжетом.
- Такие книги взрослый читает вместе с ребенком, который учится читать.
- Иллюстрации, так же как и текст, усложняются.
- Используются яркие цвета, чтобы удержать внимание читателя, однако цветовые схемы могут варьироваться в зависимости от тональности повествования и эмоциональной окраски текста.
- Персонажи в основном дети, которые выглядят немного взрослее, чем на иллюстрациях для младших возрастных групп. Туловища и шея персонажа изображаются чуть более вытянутыми.

ДЕТИ ОТ 6 ДО 8 ЛЕТ

- В изданиях для этой возрастной группы текста больше, чем иллюстраций. По сути, это небольшие по объему повести, книги с рассказами.
- Как правило, ребенок читает такую книгу сам, без участия взрослого.
- Иллюстрации нужны для того, чтобы удерживать интерес юных читателей, но теперь это не иллюстрации, занимающие весь разворот, а обычно черно-белые рисунки и отдельные иллюстрации в тексте или виньетки. Важно, чтобы художнику удалось передать атмосферу повествования.
- Персонажи выглядят еще старше, их изображают с длинными шеями, вытянутыми туловищами и пропорциональной относительно других частей тела головой.

Чем старше наш потенциальный читатель, тем сложнее становится сюжет, тем старше выглядят персонажи и тем больше степень детализации рисунков. Благодаря этому книги остаются интересными для детей по мере их взросления.

Когда художник иллюстрирует книгу для определенной возрастной группы, ему приходится учитывать множество нюансов, так что порой страшно даже начинать. Вот несколько советов, которые помогут вам преодолеть этот страх.

Тренируйте насмотренность. Это можно сделать разными способами. Прежде всего просматривайте уже опубликованные детские книги с картинками. Так вы научитесь замечать визуальные различия между изданиями для разных возрастных категорий, а это очень пригодится вам в работе. У большинства моих коллег — даже бездетных — есть мини-библиотеки детских книг, к которым они обращаются в поисках вдохновения.

Разговаривайте с маленькими детьми. Пообщавшись с представителями вашей целевой аудитории, вы поймете, что нравится детям определенного возраста и что вызывает у них интерес. Если вы хотите получить обратную связь из первых рук, вы можете показать детям свои рисунки — так вы узнаете, что нужно поправить или доработать в ваших иллюстрациях, чтобы увлечь читателя и удержать его внимание.

Уважайте своего читателя. Некоторые люди считают, что у детей весьма ограниченный уровень понимания, а потому детские книги нужно максимально упрощать. Это не так! Дети способны воспринимать множество сложных тем, и вы можете использовать свои рисунки для выстраивания диалога с читателем. Например, серьезность ситуации можно передать с помощью более темных цветов и оттенков. Только не забывайте, что общий стиль иллюстраций должен оставаться легким и соответствовать своей возрастной категории — иллюстрации должны вызывать у ребенка интерес, но не должны пугать его.

«ПРОСМАТРИВАЙТЕ УЖЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ
ДЕТСКИЕ КНИГИ С КАРТИНКАМИ.
ТАК ВЫ НАУЧИТЕСЬ ЗАМЕЧАТЬ ВИЗУАЛЬНЫЕ
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ИЗДАНИЯМИ ДЛЯ РАЗНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ».

ИСКУССТВО ПОВЕСТВОВАНИЯ

В детской книге должны быть захватывающий сюжет и выразительные иллюстрации — тогда она по-настоящему увлечет читателя. Он поверит происходящему и будет сопереживать героям только в том случае, если описываемые автором миры и события интересны и непротиворечивы. Писатели используют для этого разнообразные нарративные приемы: развитие действия, конфликт, характеры персонажей, юмор и перспективу. Для иллюстратора

важно умение подмечать эти приемы, чтобы использовать их в иллюстрациях и с помощью визуальных образов провести читателя через сюжет. Соединив иллюстрации с повествованием, вы создадите изумительно объемную историю, которая на протяжении всей книги будет волновать и интриговать читателя.

Подумайте также о второстепенных персонажах и их действиях. Какие

животные могут встретиться в той или иной сцене? Могут ли они появляться в этой истории с какой-либо периодичностью и может ли у них быть своя сюжетная линия, параллельная основной?

В этой главе мы выделим несколько повествовательных и композиционных приемов и покажем, как применять их в работе.

ОСНОВНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ

В иллюстрациях можно использовать множество композиционных приемов, каждый из которых придаст истории особую атмосферу и настроение. Например:

- Развитие действия.
- Конфликт.
- Перенос ключевого момента действия на следующую страницу.
- Юмор.
- Детали и негативное пространство (пустое, незаполненное пространство вокруг объекта или внутри него; все, что не является собственно объектом изображения).
- Перспектива.

На этом развороте показано, как герой убегает от чудовища. Напряженность этого момента выражена через дальний план, лихорадочный бег героя, облако пыли за ним, а также через видимую разницу в размерах персонажей: змей огромный, а герой крошечный.

РАЗВИТИЕ ДЕЙСТВИЯ

Когда действие передается и через повествование, и через иллюстрации, получаются невероятно захватывающие сцены с выраженным конфликтом. Это держит читателя в напряжении, не давая ему оторваться от книги. В иллюстрациях для такого эффекта используются различные перспективы, динамичные позы персонажей и разнообразная мимика.

КОНФЛИКТ

Чтобы достичь своей цели, герой должен преодолеть трудность — это так называемый конфликт. Конфликт способствует духовному росту героя, и порой читатель может сомневаться, справится ли герой с возникшими на его пути препятствиями. Пример конфликта — борьба со страхом. В начале истории мы видим перепуганную героиню, но к концу повествования она обретает уверенность и преодолевает свой страх.

На первой иллюстрации изображена девочка, которая боится монстра, притаившегося под ее кроватью.

На второй иллюстрации героиня борется со своим страхом — она светит на монстра фонариком.

«КОНФЛИКТ СПОСОБСТВУЕТ ДУХОВНОМУ РОСТУ ГЕРОЯ».

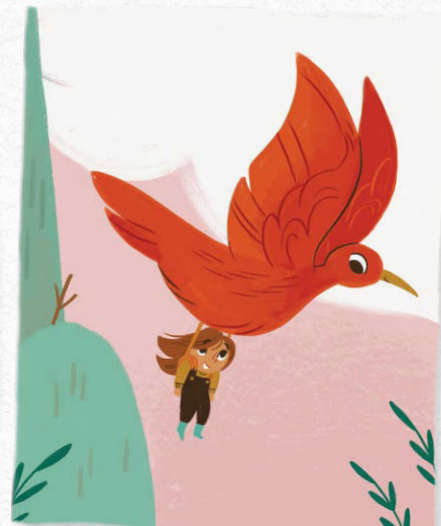
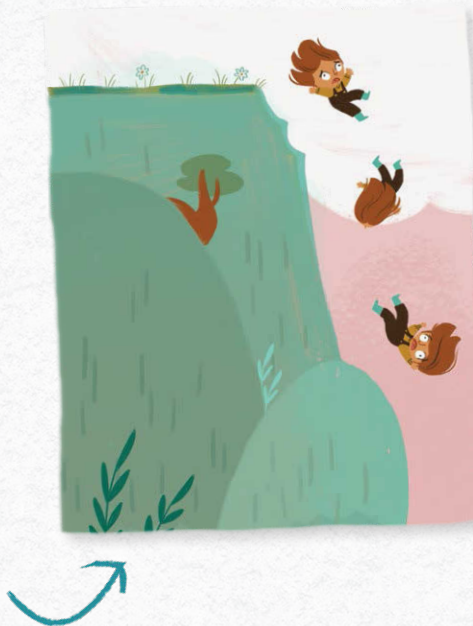
На последней иллюстрации девочка мирно спит — она разрешила конфликт.

ПЕРЕНОС КЛЮЧЕВОГО МОМЕНТА ДЕЙСТВИЯ НА СЛЕДУЮЩУЮ СТРАНИЦУ

Напряженность в повествовании создается, если читателю приходится перевернуть страницу, чтобы увидеть продолжение диалога или трагической сцены. Полную неизвестности и неопределенности страницу с красочным изображением драматического эпизода сменяет более спокойная или радостная страница с развязкой. Именно неизвестность заставляет читателя переворачивать страницы!

На этой иллюстрации героиня падает с обрыва и летит вниз. Сцена полна неизвестности и тревоги! Читатель с волнением переворачивает страницу, чтобы узнать, что будет дальше...

Девочку спасла большая красная птица! Читатель облегченно выдыхает после страшной сцены на предыдущей странице.

ЮМОР

Юмор снижает напряженность повествования и является неотъемлемой характеристикой жанра детской литературы. Юмор в иллюстрациях передается через выражения лиц и действия героев, а серьезную сцену можно облегчить с помощью забавной фоновой ситуации.

На этом рисунке мы видим щенков, которые нашли огромный мешок с лакомствами для собак и по глупости объелись ими. Комичность и даже нелепость ситуации позволяет смягчить тон более серьезных сцен, изображенных на предыдущих страницах.

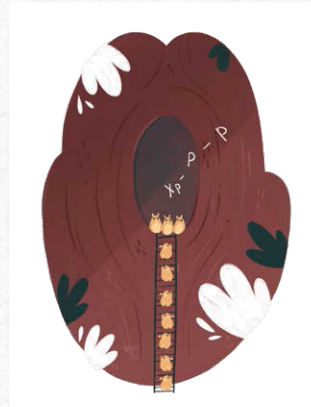

«НЕИЗВЕСТНОСТЬ ЗАСТАВЛЯЕТ
ЧИТАТЕЛЯ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ
СТРАНИЦЫ».

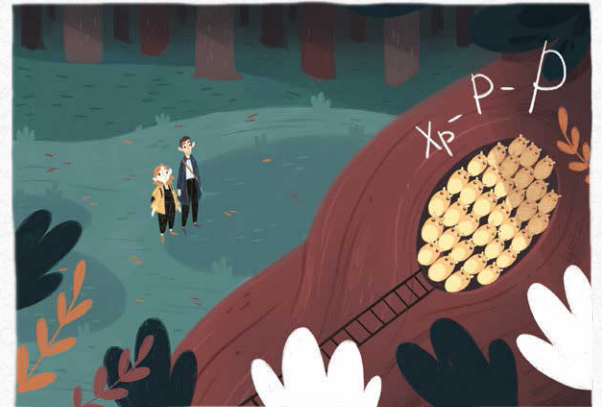
ДЕТАЛИ И НЕГАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Обилие деталей делает иллюстрации более интересными. Дети будут рассматривать иллюстрации вместе с родителями и находить волнующие их подробности на крупных разворотах. Детали также могут усилить эффект повествовательных приемов, например когда развязка сюжета переносится на следующую страницу, создавая драматизм. Советую чередовать развороты, насыщенные деталями, с разворотами, где преобладает негативное пространство. Таким образом достигается контраст между иллюстрациями и четче выделяются ключевые эпизоды повествования.

Эти две иллюстрации расположены в книге одна за другой. Здесь видно, как интересно выглядят иллюстрация без полей на весь разворот (иллюстрация *пог обрез*) и как окруженные негативным пространством виньетки разбавляют переполненные деталями страницы.

© Рут Хэммонд

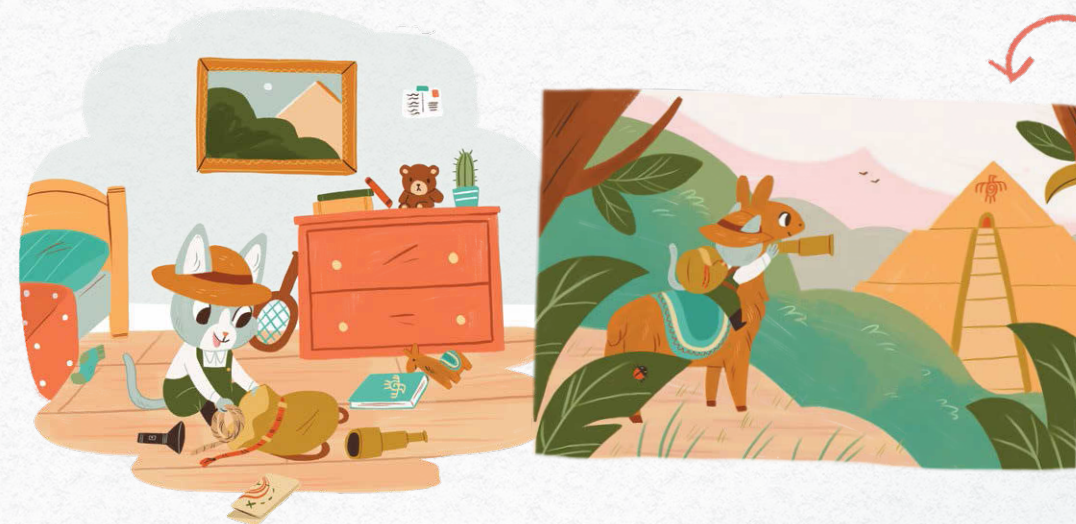
© Рут Хэммонд

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМВОЛОВ

Художники часто применяют в рисунках те или иные символы, чтобы намекнуть на будущие события. Если в истории фигурирует важный предмет, его можно изобразить на заднем

плане на одной из предшествующих иллюстраций. Когда роль этого предмета прояснится, привлечите к нему внимание через цвет, размер или перспективу и сделайте его центральным элементом иллюстрации.

«СОВЕТУЮ ЧЕРЕДОВАТЬ РАЗВОРОТЫ, НАСЫЩЕННЫЕ ДЕТАЛЯМИ, С РАЗВОРОТАМИ, ГДЕ ПРЕОБЛАДАЕТ НЕГАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО».

На первом рисунке изображено несколько деталей, которые связывают его со вторым рисунком: это игрушечная лама, картина на стене, ацтекский символ на обложке книги. Первая иллюстрация дает читателю маленькие подсказки, заставляя его задаться, в какое же приключение отправится герой. Вторая иллюстрация вносит ясность и делает историю единой.

ХАРАКТЕР ПЕРСОНАЖА

Чтобы читатель лучше понял личность персонажа и испытал по отношению к нему определенные эмоции, художник должен показать характер персонажа. Повествование увлекает читателей только в том случае, если они сопереживают героям. Для создания характера персонажа недостаточно одного лишь текста: характер необходимо передавать и с помощью иллюстраций. Например, стеснительный герой может выражать робость и мимикой, и жестами, и тогда читатель с большей вероятностью узнает в нем себя.

У каждого из этих героев свой характер. Первый мальчик — стеснительный, второй — заносчивый, третий персонаж — озорная девчонка, а четвертый — позитивная и уверенная в себе героиня. Характеры персонажей показаны через их позы, выражения лиц и одежду.

МИР, ОКРУЖАЮЩИЙ ГЕРОЯ

Время и место, в которых разворачивается повествование, — это и есть мир, окружающий героя. Все, что наполняет этот мир, должно соответствовать содержанию книги и передавать настроение повествования. Прежде всего разберитесь, где и когда происходит действие, а затем постарайтесь нарисовать подходящее окружение. Например, если в книге рассказывается о Викторианской эпохе, изучите внешний вид улиц и зданий этого исторического периода, моду и интерьеры, чтобы затем достоверно передать детали окружения.

Здесь изображена поздняя Викторианская эпоха. Это заметно по одежде персонажей, прическе девочки, обстановке комнаты и виду из окна.

ПЕРСПЕКТИВА И ТОЧКА ОБЗОРА

Перспектива придает иллюстрациям объем. Из скучных и плоских они становятся живыми. Перспектива помогает передать чувства героев и напряжение в сценах действий. Вместо того чтобы изобразить героя с точки обзора на уровне глаз, нарисуйте его с более высокой или более низкой точки обзора — и вы заметите, как сразу изменится

настроение иллюстрации. Порой само повествование меняет точку обзора, приглашая читателя взглянуть на события глазами конкретного героя. Это идеальный момент для того, чтобы применить тот же прием в иллюстрации: тогда читатель лучше поймет чувства и мысли героя.

Красная Шапочка потерялась в лесу. Точка обзора расположена снизу, и видно, как над девочкой смыкаются деревья. От этого становится страшно и появляется плохое предчувствие. Мы понимаем, что девочка заблудилась и напугана.

ИСТОРИИ ВНУТРИ ИСТОРИЙ

Помимо вышеперечисленных композиционных приемов есть и другие способы, которые вы можете использовать для воплощения вашей идеи. Один из таких способов, позволяющий сильнее заинтересовать читателя, — рассказывать небольшие второстепенные истории.

Представьте себе мир, где разворачиваются события книги. Если нужно изобразить толпу, подумайте, чем могут в ней заниматься второстепенные персонажи. В реальной жизни у каждого из них были бы своя история и свои повседневные заботы — это важно показать на иллюстрации. Например, двое друзей обсуждают что-то смешное, кто-то выгуливает собаку, а два малыша играют друг с другом. Это относится к любой сценке: всегда думайте о том, что происходит на заднем плане каждого разворота и кого там можно увидеть. Можете даже пустить незамысловатую историю какого-нибудь второстепенного персонажа фоном через всю книгу.

Так вы создадите куда более живой и объемный мир. История обрстет деталями, станет реалистичнее, а читателям будет проще понять героев и почувствовать свою близость с ними. Кроме того, детям и родителям будет интересно искать фоновые детали на всех страницах, а это позволит насладиться не просто очередной историей, а целым миром.

Здесь изображена оживленная деревенская улица: женщина в овощной лавке, рабочий на крыше, пес со своей хозяйкой, мальчик с дедушкой. Фон разнообразят птички, кошки, банка красок рядом с лестницей, поднимающиеся из труб струйки дыма. Насыщенные деталями развороты рассказывают собственную историю, дополняя основной сюжет.

УВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Одна из главных задач художника, иллюстрирующего книги для юных читателей, — создание ярких образов, которые будут понятны детям и вызовут у них эмоциональный отклик. Это особенно актуально для книжек-картинок, которые родители читают детям каждый день: такие книги должны быть интересными и детям и родителям.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГЕРОЕВ

Как правило, в первую очередь читатели запоминают героев и происходящие с ними события. Поэтому герои должны нравиться детям, а значит, иметь привлекательный вид.

Привлекательность героев строится на их внешности, мимике и соответствии образа возрасту читателя. Например, не стоит делать злодея в детской книге слишком страшным — помните о целевой аудитории. Прорабатывайте внешний облик и мимику героя, ориентируясь на возрастную категорию читателей. Даже пугающие или злобные персонажи не должны казаться читателю ужасными и безнадежными!

«ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГЕРОЕВ
СТРОИТСЯ НА ИХ ВНЕШНОСТИ,
МИМИКЕ И СООТВЕТСТВИИ ОБРАЗА
ВОЗРАСТУ ЧИТАТЕЛЯ».

Посмотрите, как выглядят окончательный вариант изображения вора из истории про лисенка Артура и как этот образ изменился по сравнению с набросками (см. с. 17).

Мордочка и глазки персонажа постепенно становились менее заостренными, и на итоговом эскизе (крайний справа) мы уже видим плавные линии.

Сгорбленная
спина

Нахмуренные
брови

Коварная
ухмылка

Воровской
наряд

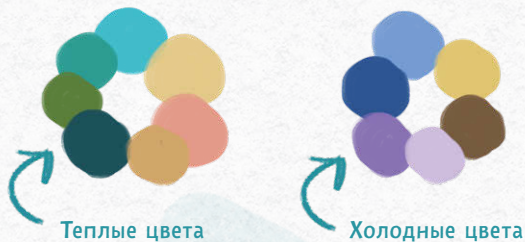
На итоговых эскизах видно, что поглый характер персонажа передают черты его внешнего облика: нахмуренные брови, острый нос, коварная ухмылка и сгорбленная спина. Мешок, который персонаж тащит на спине, и его одежда также говорят нам о том, что это вор. Несмотря на весьма недружелюбный вид, в целом контуры фигуры персонажа округлые, а цветовая палитра подобрана яркая, чтобы юному читателю персонаж не показался чересчур неприятным.

ЦВЕТ В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ

Цветовая гамма в иллюстрациях играет важную роль в удержании интереса аудитории. Стилистика художественного оформления и цветовое решение иллюстраций сопровождают читателя от начала до конца повествования, поэтому выбранная для книги цветовая палитра должна оставаться неизменной. Если на разных страницах использовать разные цветовые решения, нарушится целостность визуальной составляющей. Читателю будет трудно разобраться в происходящем, ведь ему покажется, что страницы относятся к разным историям. Если же мы используем единую палитру, все страницы приобретают целостный вид. В этом случае читателю будет гораздо проще понять смысл истории и насладиться ею.

При составлении палитры лучше всего ориентироваться на эмоциональную тональность и стиль конкретной книги. В большинстве случаев вам понадобится яркая, но богатая цветовая палитра, с помощью которой вы будете изображать все происходящие события и передавать различные эмоции. Цвета должны быть комплементарными (дополняющими друг друга) и в то же время контрастными. Самый верный способ добиться этого — изучить теорию цвета и цветовой круг.

На этих цветовых кругах показаны цвета, которые были использованы на рисунках 1, 2 и 3. Верхний цветовой круг подойдет для сцен, действие в которых происходит теплым летним днем, а нижний лучше оставить для изображения холодных зимних или ночных сцен. Теплую атмосферу точнее всего передают теплые тона, такие как персиковый, красный, горчичный, оранжевый, а контрастом могут послужить оттенки бирюзового. Для того чтобы передать ощущение холодной атмосферы, возьмите синий, фиолетовый и лимонно-желтый.

Эти три иллюстрации рассказывают нам о мальчике, который приплыл на тропический остров. На рисунках 1 и 2 использованы яркие голубые и оранжевые оттенки, чтобы подчеркнуть, насколько вокруг тепло. Рисунок 3 кажется менее теплым за счет холодных оттенков синего и фиолетового. Использование двух разных цветовых палитр приводит к тому, что история теряет целостность и согласованность и читателю труднее визуально следить за сюжетом.

При подборе палитры пригодится цветовой круг (слева), который состоит из основных (справа) и дополнительных (в центре) цветов.

Основные цвета сами по себе составляют яркую палитру, как и противоположные им на круге цвета. Оранжевый и голубой, зеленый и розовый или красный, фиолетовый и желтый — это пары комплементарных цветов, которые хорошо дополняют друг друга. Создание палитры лучше всего начать именно с таких цветов.

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

Мы уже говорили о том, что одну и ту же книжку-картинку родители часто читают и перечитывают вместе с детьми. Вот почему на иллюстрации должно присутствовать несколько слоев деталей и смыслов — тогда при втором и третьем прочтении дети смогут рассмотреть что-то, чего не заметили раньше. Например, на картинке можно спрятать маленькие предметы, животных или второстепенных героев, побуждая ребенка искать их и гордиться своими находками.

Кроме того, на фоне основного повествования можно периодически вводить второстепенных героев с собственной историей и разыгрывать с ними визуальные шутки. Это понравится не только детям: родители не менее увлеченно будут рассматривать книгу и искать такие детали.

© Рут Хэммонд

Здесь мы видим, как героиня надевает носки, заваривает себе чай и достает печенье, а затем читает любимую книгу. На каждой иллюстрации спрятаны мелкие детали — и это не только предметы на заднем плане картинки, но и два мышонка со своей историей. На первой иллюстрации они хотят стащить носок, на второй крадут чашку, а на третьей сидят на полке книжного шкафа, завернувшись в похищенный носок, и тоже пьют горячий чай. Такие небольшие детали позволяют детям и их родителям перечитывать книгу и с удовольствием находить их вместе.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОМПОНЕНТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КНИГОЙ

Образовательная компонента — важная составляющая детских книг. Даже самые невероятные истории, как правило, содержат в себе определенный посыл, задача которого — объяснять детям серьезные вещи. Обычно это значимые для автора духовные ценности и смыслы: он включает их в техническое задание или обсуждает с художником, чтобы донести эти идеи до читателя посредством иллюстраций.

Когда вы иллюстрируете книгу, в которой присутствует образовательная компонента, помните несколько правил. Будьте точны: моральные уроки, которые вы преподнесите, должны соответствовать возрасту ваших читателей. Если вы оформляете научно-популярное издание, например книгу о морской флоре и фауне, изобразите морских обитателей и все, что их окружает, немного упрощенно

и даже забавно, но убедитесь, что они останутся узнаваемыми. Вы можете добавить какие-нибудь смешные детали на заднем плане и наделять героев различными характерами — это послужит стимулом для родителей и детей к более плотному взаимодействию с книгой. Едва ли юным читателям понравятся познавательные издания, если в них не будет веселых и ярких иллюстраций.

На этой картинке изображен скотный двор. Художник использовал яркие и привлекающие внимание цвета. Несмотря на то что изображения стилизованные, животных легко узнать, поскольку их рисовали с референсов. Животные на рисунке делают то же самое, что и настоящие животные, — например, свинья валяется в грязи, — и это придает изображению реалистичность. Рассматривая эту картинку вместе с родителями, дети без труда узнают каждое животное и испытывают массу положительных эмоций.

СКОТНЫЙ ДВОР

Где любят играть свиньи?

На этих картинках мы видим свинью и корову с предыдущей иллюстрации. Однако здесь художник добавил два простых вопроса, на которые ребенок должен ответить. Так мы побуждаем детей взаимодействовать с книгой и учиться в процессе ее чтения.

Что говорит корова?

УЗНАВАЕМОСТЬ ПЕРСОНАЖЕЙ

Узнаваемость персонажей — ключевой компонент, который формирует интерес у читательской аудитории. Важно, чтобы дети смогли узнать себя в ком-то из героев, а значит, иллюстрации должны содержать понятные и хорошо знакомые детям детали, которые и будут привлекать внимание читателей. Даже в фантастическую историю необходимо включать привычные элементы, на которые опираются и текстовая, и визуальная части повествования. Такой прием позволяет читателю мысленно встроить себя в сюжет.

На этой иллюстрации мы видим двух драконов, которых художник поместил в привычную каждому читателю обстановку. Любый ребенок может представить, каково это — жрать вкусный ужин.

Кроме того, на картинке изображены разная посуда и прочая кухонная утварь, герои одеты в обычную одежду, а рядом с малышом-дракончиком лежат игрушки. Эти персонажи не существуют в реальном мире, но на иллюстрации их жизнь очень похожа на нашу, и мы сможем понять героев и будем сопереживать им.

